EDI: Historia de la literatura y el arte

Programa de cátedra - 2022
Miércoles 18 a 22 hs.
Profesores: Schiappacasse Ana Elisa | anae.sch@outlook.com

Fundamentación

El encuentro con las artes visuales y literarias nos permite asistir a la intersección de lo no-contemporáneo y la contemporaneidad. Podemos experimentar el arte del pasado en nuestro presente, y podemos también acceder a las experiencias que sujetos del pasado han tenido sobre esa misma pieza artística, lo que nos abre múltiples perspectivas de análisis: material, social, histórico, estético, psicológico, filosófico y antropológico, entre otros. Debido a que un abordaje exhaustivo excedería en tiempo y objetivos a este espacio curricular, el eje vertebrador de este programa es la apreciación de la importancia del arte como registro de la memoria histórica. El estudio de las producciones artísticas, tanto literarias como visuales, tiene una relevancia destacada si tenemos en cuenta, por un lado, la proliferación de los estudios culturales en los que ha derivado la historia social en las últimas décadas, y por otro, la progresiva incorporación de diferentes objetos a la categoría de fuentes históricas que se ha venido desarrollado desde el siglo pasado, entre los que encontramos pinturas, esculturas, grabados, películas, novelas, poesías, etc. La actual omnipresencia de la imagen impone también la necesidad a quienes se dedican a las ciencias sociales y humanas de contar con conocimientos básicos para su estudio, lo cual constituye uno de los propósitos de esta asignatura. Por este motivo, la selección y la organización de los contenidos no se limita a abordar la caracterización y sucesión histórica lineal de estilos, sino que abarca también definiciones conceptuales y discusiones historiográficas sobre el campo artístico y literario, tomando como marco teórico a la historia cultural, ya que es la corriente historiográfica que ha logrado de forma efectiva estrechar la brecha que antes separaba ampliamente la historia del arte de la historia social.

Expectativas de logro:

Se espera que los estudiantes:

- Reflexionen de forma abstracta y concreta sobre la naturaleza social e ideológica del fenómeno artístico y la complejidad de sus manifestaciones
- Entiendan al arte como producto cultural en el que se relacionan sus propias instituciones y prácticas con el contexto más amplio de la sociedad en la que se produce
- Reconozcan y diferencien las principales formas de manifestación artística, los principales debates y las diversas formas de abordaje que desde la historia se pueden dar de ellas
- Localicen la información necesaria para el correcto desempeño de sus tareas estudiantiles y docentes, así como su adecuada interpretación para la elaboración de contenidos
- Empleen la metodología de investigación histórica utilizando la literatura y las artes visuales como fuentes para sus trabajos de investigación
- Produzcan contenido audiovisual sobre los temas de esta asignatura que sirvan de material para sus prácticas docentes
- Analicen el campo artístico contemplando los procesos de producción, circulación, recepción y conservación de las obras de arte

Contenidos y bibliografía

Unidad 1: El arte y la historia del arte. **El concepto de arte: definiciones, usos y manifestaciones. La belleza, el gusto y la función estética. Las artes visuales. La literatura: conceptualizaciones y géneros.**

De la historia social del arte a la historia cultural: aspectos historiográficos aplicados a las artes visuales y la literatura.

Bibliografía obligatoria:

- Bourdieu, Pierre (2012 [1988]): "El sentido estético como sentido de la distinción", en *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Buenos Aires: Taurus. Pp. 63-71
- Burke, P. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico.* Barcelona: Crítica, 2005 Introducción, capítulo II y XI
- Burke, Peter, *Formas de historia cultural*, Madrid, Alianza, 2006 pp. 15-23
- Gombrich, E. *Variaciones sobre la historia del arte. Ensayos y conversaciones*. Buenos Aires, Edhasa, 2015. Pp. 173-182 y 223-226
- Kant, I. *Lo bello y lo sublime*. Librodot.com. Capítulos I y II
- Reyes, A. *Obras Completas XIV*. México, Fondo de Cultura Económica, 1997. Pp. 82-99

Bibliografía complementaria:

- Capano, Daniel. "Análisis del discurso literario I, II y III". Apunte de clase, Universidad del Salvador.
- Gombrich, Ernst H., *Ideales e Idolos. Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*, Barcelona, Debate, 2004, pp. 156 a 202
- Poirrier, Phillippe (ed.), *La historia cultural. ¿Un giro historiográfico mundial?*, Valencia, Universidad de Valencia, 2012. Introducción

Unidad 2: los estilos artísticos de la Prehistoria a la Edad Moderna. **Debates en torno al concepto de estilo artístico. Arte paleolítico y neolítico. Arte, poder y religión en la Antigüedad. Arte, religión y sociedad en la Edad Media. Renacimiento y Humanismo. Arte pre-colonial en América Latina.**

Bibliografía obligatoria:

- Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Buenos Aires, Ampersand, 2015 [1972]. Cap. "El ojo de la época"
- Duby, G. *Arte y sociedad en la Edad Media*. Madrid, Taurus, 2011. Introducción
- Ginzburg, C. *Pesquisa sobre Piero. El Bautismo. El ciclo de Arezzo. La Flagelación de Urbino*. Barcelona: Muchnik Editores, 1984. Prefacio
- Hauser, A. *Historia social de la literatura y el arte*. Tomo I. Barcelona, Editorial Labor, 1978. Prefacio y cap. I
- Hesíodo, *Los trabajos y los días*. Selección de cátedra
- Homero, *La Odisea*. Biblioteca digital del ILC
- Poema del Mio Cid, selección de cátedra
- Rabelais, F.: *Gargantúa y Pantagruel*, selección de cátedra

Bibliografía complementaria:

- Duby, G. *Arte y sociedad en la Edad Media*. Madrid, Taurus, 2011
- Gombrich, *La historia del arte*. Hong Kong, Phaidon, 1995.
- Lumbreras, L. *El contexto social del arte en América Precolombina*. Santiago, Banco Santiago, 1998.
- Panofsky, Erwin, *El significado en las artes visuales*. Madrid, Alianza, 1977. Capítulo 1

***Unidad 3: Arte y revolución*. Del Barroco al Realismo. Arte colonial latinoamericano. El surgimiento de la academia y el salón. La modernidad del siglo XIX: política, industria y sociedad de la Belle Époque. El nacionalismo en el arte europeo y latinoamericano.**

Bibliografía obligatoria

- Amigo, Roberto, "Imágenes para una nación. Juan Manuel Blanes y la pintura de tema histórico en la Argentina" en: *Arte, Historia e Identidad en América: Visiones comparativas*, México, UNAM, 1994, tomo II.
- Baldasarre, María Isabel, "América Latina y la idea de una 'modernidad global' 1895-1915", 19&20, Rio de Janeiro, Vol. X, nº 2, Jul-Dez 2015
- Baudelaire, C. *El pintor de la vida moderna*. Córdoba, Alción Editora, 2005
- Burucúa, José E. (dir.). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política, Tomo I.* Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Capítulo I
- Ginzburg, C. *Miedo, reverencia, terror. Cinco ensayos de iconografía política*. México, Contrahistorias, 2014. Capítulo 3
- Crow, Thomas, "El salón del siglo XVIII y su público" en: *Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII*, Madrid, Nerea, 1989
- Gombrich, E. *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Capítulo VI
- Klingender, F. *Arte y revolución industrial*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1983. Pp. 255-289
- Shakespeare, W. *Tragedias*. Editor digital: Titivillus, 2016. Selección
- Voltaire, *Cándido*, versión digital libre. Selección

Bibliografía complementaria

- Alpers, Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Buenos Aires, Ampersand, 2016 [1987]. Introducción
- Chartier, R., *El mundo como representación***,** Barcelona, Gedisa, 1992. 121-136
- Gombrich, *La historia del arte*. Hong Kong, Phaidon, 1995
- Malosetti Costa, Laura; "París-Buenos Aires, Sívori y Schiaffino" en: *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*, Buenos Aires, FCE, 2001.
- Pollock, Griselda, "Modernidad y espacios de la feminidad", *Visión y Diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Buenos Aires, Fiordo, 2013

***Unidad 4: el Arte Moderno.* Las vanguardias hasta mediados del siglo XX. Los usos políticos del arte en América y Europa. Las manifestaciones artísticas en el contexto de la Revolución Cultural, la Guerra Fría, la descolonización y los medios de comunicación masiva: arte gráfico y cinematográfico.**

Bibliografía obligatoria

- Bécquer, G. Selección de poemas
- Benjamin, Walter, *Discursos Interrumpidos I*. Madrid, Taurus, 1979, cap. "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica"
- Burucúa, José E. (dir.). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política, Tomo II.* Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Capítulos VI y VII
- Ferro, Marc. *Historia contemporánea y cine*. Barcelona: Ariel, 2000
- Ginzburg, C. *Miedo, reverencia, terror. Cinco ensayos de iconografía política*. México, Contrahistorias, 2014. Capítulos 4 y 5
- Hobsbawm, Eric. *Historia del Siglo XX*. Buenos Aires: Crítica, 2012. Capítulo VI

- Ordaz Cruz, Patricia, "Cine y Multiculturalismo. Las representaciones de los discursos excluidos en las sociedades hegemónicas" En: *Coloquio universitario de análisis cinematográfico*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2012

Bibliografía complementaria

- Burucúa, José E. (dir.). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política, Tomo II*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Gombrich, *La historia del arte*. Hong Kong, Phaidon, 1995.
- Hobsbawm, E. *A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*. Barcelona, Crítica, 2001.

Unidad 5: Arte Contemporáneo. **Últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI: visiones identitarias y desafíos sociales del campo artístico ante los procesos de globalización, digitalización y desmaterialización.**

Bibliografía obligatoria

- Burucúa, José E. (dir.). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política, Tomo II*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Capítulo VIII
- Di Paola, M., «Internacionalización y globalización del arte: la necesidad de traducir en contextos expositivos», Acta/Artis. Estudis d'Art Modern, 4-5, 2016-2017, págs. 99-107
- Feldman, Jonathan: «Arte contemporáneo: temporalidad, territorialización y circulación», Boletín de Arte-UMA, n.º 38, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, 2017, pp. 87-96
- Ferrer, Matilde (comp.). *Grupos, movimientos, tendencias del arte contemporáneo desde 1945*, Buenos Aires, la Marca, 2016. "Grupos y movimientos" (selecc.) y "Problemáticas"
- Gutiérrez, M. Laura, "Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres. Aportes, rupturas y derivas contemporáneas de los cruces entre arte y feminismos." *Asparkía* n° 27, 2015.
- Hobsbawm, Eric. *Historia del Siglo XX*. Buenos Aires: Crítica, 2012. Capítulo XVII
- Nochlin, Linda, "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? en Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comps.) *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana, 2007.
- Schweblin, Samantha "Nada de todo esto", en Siete casas vacías. Madrid, Páginas de espuma, 2016. Pp.15-27.
- Smith, T. *¿Qué es el Arte Contemporáneo?* Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012. Introducción

Bibliografía complementaria

- Didi-Huberman, Georges. "Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica" en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes.* Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
- Gombrich, *La historia del arte*. Hong Kong, Phaidon, 1995.
- Salanova Burguera, M. y Cabanes Martíne, E. "Arte versus Globalización: Revisión Filosófica de los recursos del Arte Contemporáneo frente al proceso de Globalización", Eikasia. Revista de Filosofía, año V, 31 (marzo 2010).
- Traba, Marta, *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 50/70*, México, Siglo XXI, 1973.

Toda la bibliografía se encuentra disponible en una carpeta Drive compartida con los estudiantes inscriptos, y en la fotocopiadora del instituto.